

Du 26 novembre 2014
au 30 août 2015

Dossier pédagogique

Un autre rêve
Exposition personnelle

Ken + Julia Yonetani

abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen l'Aumône (95)
01 34 64 36 10



TRAM



Portrait de Ken + Julia Yonetani, 2014. Photo : John Robertson / Conception graphique : General design

Sommaire

Comment préparer la visite ?

Après l'œuvre démesurée des Frères Chapuisat (2013), les installations méditatives de Kôichi Kurita (printemps-été 2014), place aux œuvres féeriques et engagées de Ken + Julia Yonetani, duo d'artistes australiens. **Du 26 novembre 2014 au 30 août 2015, l'abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Conseil général du Val d'Oise présente l'exposition *Un autre rêve*.**

Leurs œuvres réenchantent l'abbaye. Mais le décalage qui se fait jour entre l'aspect séduisant de leurs œuvres et les connotations souvent angoissantes des sujets évoqués en lien avec leurs préoccupations environnementales invite à appréhender l'exposition aux deux niveaux de l'émerveillement visuel et de l'analyse critique.

Ce dossier pédagogique à destination de tous les responsables de groupes comprend une présentation du travail des artistes et des œuvres, de la documentation et des pistes pédagogiques pour préparer la visite en lien avec votre projet de classe, d'établissement ou de structure. La richesse de cette exposition et des thématiques abordées permet des prolongements à la visite dans de nombreuses matières et notamment en sciences. La visite scolaire s'inscrit dans le programme d'histoire des arts ainsi que dans le programme d'éducation au développement durable, ancrés dans toutes les disciplines tout au long de la scolarité.

Si vous souhaitez organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement !

L'équipe d'accueil et de médiation de l'abbaye de Maubuisson

L'EXPOSITION ET LES ARTISTES

Un autre rêve,
exposition de Ken + Julia Yonetani

Ken + Julia Yonetani

Ken et Julia Yonetani se sont rencontrés en 1995. Tous deux nés à Tokyo, ils vivent et travaillent entre le Japon et l'Australie. *Un autre rêve* est leur première exposition monographique en France. Tous deux croisent dans leurs démarches leur formation universitaire - Économie et Arts visuels pour lui, Arts et Histoire culturelle pour elle – à leur engagement lié aux questions environnementales.

Art et sciences

Cet engagement sur des questions environnementales conduit Ken + Julia Yonetani à de fréquentes collaborations avec le milieu scientifique à plusieurs niveaux :
- d'une part, le suivi d'études de l'impact des activités humaines sur l'environnement comme la culture extensive de canne à sucre ou l'irrigation intensive en Australie, le développement du nucléaire comme source d'énergie dans le monde, ou encore l'impact de la catastrophe de Fukushima sur l'environnement ;
- d'autre part, la mise au point de nouveaux matériaux.

Ken + Julia interpellent les visiteurs en utilisant dans leurs œuvres des matériaux directement en cause dans les catastrophes environnementales et conséquences de celles-ci : le sucre, le sel, le verre d'Uranium, les papillons mutants, etc.

À l'abbaye de Maubuisson

Pour cette exposition à l'abbaye de Maubuisson, plusieurs de leurs œuvres sont reconfigurées dans les espaces du hall, du parloir, de la salle des religieuses, et les anciennes latrines. Dans l'Antichambre, l'œuvre *Three wishes* est présentée pour la première fois au public. *The Last Supper*, présentée dans la salle du chapitre a elle été produite spécifiquement pour cet espace.

Références multiples à l'histoire de l'art

Si la démarche de Ken + Julia Yonetani s'inscrit dans une volonté de faire dialoguer art et sciences, leur travail est également fortement ancré dans l'histoire de l'art. Les titres des œuvres font fréquemment référence à des chefs-d'œuvres de la peinture – *The Five Senses*, *The Last Supper* – ou de l'architecture – *Crystal Palace* – mais pas uniquement. En effet, pour réaliser les différents lustres de l'œuvre *Crystal Palace*, Ken + Julia Yonetani se sont intéressés à l'histoire des arts décoratifs des différents pays représentés et ont choisi de réutiliser des structures de lustres anciens caractéristiques de celle-ci. De même, les cadres en sel présentés dans la salle du parloir ont été moulés directement sur un cadre ancien.

Enfin, la technique de moulage mise au point pour la réalisation de leurs œuvres en sel elle-même renvoie aux techniques de moulage traditionnelles en sculpture.
Les œuvres de Ken + Julia Yonetani sont en dialogue constant entre tradition et innovation.

Un autre rêve

Les niveaux de lecture des œuvres de cette exposition sont donc multiples. Ken + Julia Yonetani jouent notamment sur les contrastes entre la beauté de leurs œuvres et la nature des sujets évoqués pour mieux stimuler la réflexion. Ils posent ici la question de ce que nous laisserons aux générations futures. *Un autre rêve* serait sans doute celui de ce que nous devons faire pour que nos enfants et petits-enfants puissent vivre dans un monde habitable en réconciliant nature et culture.

L'abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Conseil général du Val d'Oise

Située au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Dans un parc de 10 hectares, les bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés « Monuments historiques ».

En 1979, une partie du domaine (10 hectares) a été rachetée par le département du Val d'Oise. Après une campagne de fouilles et de restauration qui a duré dix ans, le site a rouvert ses portes au public en 1987. Aujourd'hui dédiée à l'art contemporain, l'abbaye produit de grandes expositions monographiques. Les artistes invités sont choisis pour la force et l'actualité de leurs recherches mais aussi leur capacité à interroger un espace beaucoup plus complexe que sa seule identité patrimoniale. L'abbaye développe son projet de production et de médiation autour des trois axes qui structurent son identité : patrimoine, création contemporaine et environnement naturel.

Les espaces accessibles à la visite sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui comprend l'ancien passage entre cloître et jardin – dit aujourd'hui hall – le parloir, la salle du chapitre, la salle dite des religieuses et les deux petites pièces correspondant aux anciennes latrines. L'ensemble représente une surface d'exposition d'environ 660 m^{2}.

La grange, bâtiment qui faisait partie de l'exploitation agricole de l'abbaye et servait à conserver les récoltes des terres environnantes, située à l'entrée principale du parc, est actuellement fermée au public.



ORIENTATION

Circuit de visite pour se rendre de l'entrée principale au bâtiment abbatial

- Information / billetterie
- Parking
- Toilettes
- Fontaines à eau

ESPACES D'EXPOSITION

1. Hall / Accueil
2. Salle du parloir
3. Salle du Chapitre
4. Salle des religieuses
5. Antichambre
6. Anciennes latrines

ŒUVRES PERMANENTES DANS LE PARC

Pierre Redon
Marche sonore, 2007-2009
carte, CD, MP3
Renseignements et départ de la Marche à l'accueil

Olivier Tranchard
Zones d'expérimentations végétales, 2005-2015
intervention paysagère

Jean-Christophe Nourisson
D'une place à l'autre 3, 2004
bancs en béton coloré

Melik Ohanian
Cosmoball, 2008
Jeu de football à 3 équipes
Diamètre 50m, gazon, agrès de sport en acier peint en blanc

Carlos Castillo
Territoire 01, 2007
mât, drapeau

parc

abbaye

grange

Entrée principale



HALL

Grape Chandelier

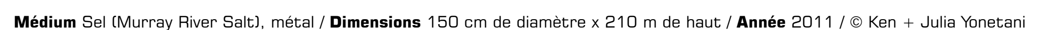


L'œuvre *Grape Chandelier* orne le hall central du bâtiment abbatial où sont accueillis les visiteurs.

Ce majestueux lustre composé de plus de 5 000 grains de raisins en sel reprend la forme des lustres montgolfières à pendeloques. Les sculptures faites à base de sel solidifié sont depuis 2010 un élément récurrent dans le corpus d'œuvres des Yonetani. À travers l'utilisation de ce matériau, Ken + Julia Yonetani dénoncent la salinité des sols – conséquence d'une agriculture intensive et des phénomènes de déforestation et d'irrigation – à laquelle l'Australie, pays à 2/3 désertique, est actuellement confronté.

En 2010, Ken + Julia Yonetani effectuent une résidence de 3 mois au Murray Darling Freshwater Research Center à Mildura, ville située dans l'Etat de Victoria au Sud-Est de l'Australie, au centre d'une vaste région de production fruitière et viticole. Chaque année 550 000 tonnes de sel sont extraites du sol de cette zone agricole. Lors de cette résidence, Ken + Julia Yonetani ont collaboré avec des scientifiques pour mettre au point ce nouveau matériau composé de 3 sortes de sels qui proviennent directement du programme de désalinisation des sols. Mélangé à de l'eau, celui-ci est ensuite coulé dans des moules en silicone selon une technique de moulage traditionnelle en sculpture. La mise au point de ce procédé est caractéristique du travail de Ken + Julia Yonetani qui créé un dialogue entre tradition et innovation.

Il est intéressant de noter ici le choix du motif des grains de raisins dont la culture nécessite une importante irrigation et participe à l'accroissement de la salinité des sols de cette région.



Médium Sel (Murray River Salt), métal / **Dimensions** 150 cm de diamètre x 210 m de haut / **Année** 2011 / © Ken + Julia Yonetani



SALLE DU PARLOIR

The Five Senses



L'œuvre *The Five Senses* est composée de 5 cadres en sel accrochés sur les 4 murs de la salle du parloir.

Le choix du titre de cette installation par Ken + Julia Yonetani renvoie aux *Allégories des cinq sens* qui sont une série de cinq tableaux mettant en scène les personnifications féminines des sens peinte par Jan Brueghel l'Ancien et Pierre Paul Rubens en 1617 et 1618 à Anvers et conservés au musée du Prado à Madrid en Espagne. Cependant, en lieu et place des allégories féminines de la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût – campées dans de somptueux décors princiers – des tableaux de Brueghel et Rubens, c'est un cadre vide qui nous est présenté dans lequel nous sommes invités à projeter notre imagination. Dès la Renaissance, le tableau est pensé comme une fenêtre sur le monde mais ici, les artistes sèment le trouble et jouent tant avec les codes de la peinture académique qu'avec les sens des visiteurs. Dans une sorte de ton sur ton, les cadres en sel semblent s'effacer sur les murs en calcaire du bâtiment abbatial. Les fenêtres qu'ils ouvrent semblent obturées par les murs eux-mêmes.

À travers cette œuvre, également inspirée par le livre éponyme du philosophe français Michel Serres (éd. Hachette, 1985), Ken + Julia Yonetani nous questionnent. Serait-on en train de perdre l'usage de nos sens, serait-on en train de vivre la fin d'un cycle comme le suggère Michel Serres ?

En savoir plus sur les *Allégories des cinq sens* peintes par Jan Brueghel l'Ancien et Pierre Paul Rubens : https://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/

Médium 5 cadres / Sel (Murray River Salt) / **Dimensions** 92 x 123 x 6 cm / **Année** 2011 / © Ken + Julia Yonetani



SALLE DU CHAPITRE

The Last Supper



The Last Supper est également une sculpture en sel, de neuf mètres de long, produite spécifiquement pour la salle du chapitre de l'abbaye de Maubuisson. Plus d'une tonne de sel a été nécessaire à la réalisation des quelques 120 objets qui ornent cette table de banquet dont les moules en silicone ont été réalisés directement sur des aliments frais. Le titre de l'œuvre, *The Last Supper*, fait à nouveau référence à l'histoire de l'art et renvoie notamment à *La Cène* peinte par Léonard de Vinci pour le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie à Milan, en Italie, entre 1494 et 1498.

Cette œuvre s'inscrit dans la continuité du travail conduit par Ken + Julia Yonetani lors de leur résidence au Murray Darling Freshwater Research Center de Mildura au cours de laquelle ils ont réalisé une première nature morte sculptée intitulée *Still life : the food bowl* renvoyant aux conséquences écologiques de l'agriculture intensive pratiquée dans cette région de l'Australie.

Au lendemain de Fukushima et d'autres catastrophes environnementales, ce banquet gigantesque d'aliments de luxe devient une visualisation plus large des problèmes de sécurité alimentaire dans un monde de plus en plus toxique. « Le sel est ici une métaphore de la mort de la terre, sacrifiée au nom de la production et de l'industrie. Notre appétit insatiable de consommation prend fin avec *The Last Supper*. [...] Cette œuvre s'intègre parfaitement bien à l'abbaye, de part son rappel de l'esthétique médiévale, et de part l'importance religieuse et artistique de la représentation de la Cène. » Ken + Julia Yonetani, 2014

L'information en plus : Le Château d'Ecouen, Musée National de la Renaissance (Val d'Oise) conserve une des toutes premières copies de *La Cène* de Léonard de Vinci peinte par Marco d'Oggiono en 1506. http://www.musee-renaissance.fr/objet/la-cene

Médium Sel (Murray River Salt) / **Dimensions** 900 x 72 x 125 cm / **Année** 2014 Installation (détail) / © Ken + Julia Yonetani



SALLE DES RELIGIEUSES

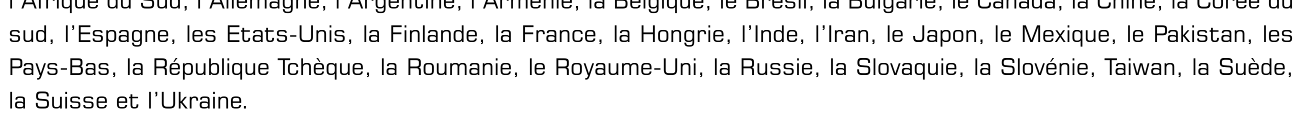
Crystal Palace: The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nuclear Nations



Cette œuvre est conçue en réaction à la catastrophe nucléaire de Fukushima qui est survenue au Japon le 11 mars 2011. Elle se compose à l'origine de 31 lustres. Chacun de ces lustres rappellent les nations nucléaires du monde, et la taille de chaque lustre correspond à la quantité d'énergie nucléaire produite par ces pays. Sans surprise, le lustre des États-Unis qui détient le premier parc national de centrales nucléaires est le plus grand, suivi par celui de la France. Ici, dans l'espace de la salle des religieuses une sélection de 8 lustres est présentée. Il s'agit des lustres représentant les États-Unis, la France, la Russie, la Belgique, le Royaume-Uni, la Chine, l'Ukraine et la Suède.

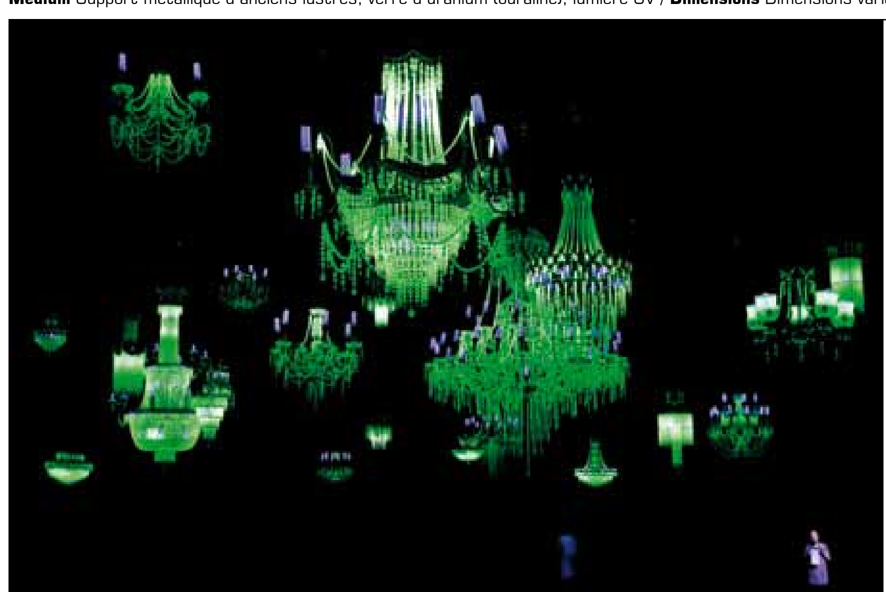
Pour réaliser cette installation, Ken + Julia Yonetani ont chiné des lustres anciens dont ils ont récupéré la structure sur laquelle ils ont accroché des centaines de perles d'ouraline – matériau utilisé depuis l'antiquité et notamment au XIXe siècle dans les arts décoratifs – qui n'est autre que du verre d'Uranium. Éclairés par des lampes ultraviolettes, les lustres brillent d'une lumière fluorescente verte obsédante. Le verre d'Uranium, même si il n'est que très peu radioactif, est utilisé ici par les artistes comme un moyen d'explorer la peur des radiations en réaction à la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Le titre de l'œuvre fait référence au bâtiment conçu pour la 1re exposition universelle de 1851 à Londres, symbole de la puissance de l'empire britannique et fait allusion à la tension entre l'ambition humaine, les progrès technologiques, et ses coûts et conséquences.



L'information en plus : 31 pays utilisent actuellement le nucléaire comme source d'énergie. Ces 31 pays sont : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Arménie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, la Chine, la Corée du sud, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, le Japon, le Mexique, le Pakistan, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, Taiwan, la Suède, la Suisse et l'Ukraine.

Médium Support métallique d'anciens lustres, verre d'uranium (ouraline), lumière UV / **Dimensions** Dimensions variables / **Année** 2012-2013 / © Ken + Julia Yonetani



ANTICHAMBRE

Three wishes



Three wishes est une boîte à musique qui diffuse *It's a small world* composé pour le « pavillon des enfants du monde », attraction créée par Walt Disney en partenariat avec l'UNICEF pour la Foire internationale de New York en 1964 et actuellement présente dans l'ensemble des parc d'attractions de la firme. Sous un dôme de verre une figurine représentant la fée clochette, personnage bien connu de l'univers de Disney, tourne inlassablement. La fée clochette est en effet, non seulement l'un des personnages central de *Peter Pan*, mais c'est également elle qui illumine le château au début du générique des films produits par Disney.

Pour réaliser cette œuvre, Ken + Julia Yonetani ont collaboré avec le professeur Joji Otaki de l'université de Ryukyus à Okinawa, au Japon. Depuis 2011, son laboratoire mène des recherches pour évaluer l'impact de la catastrophe de Fukushima sur les papillons de l'espèce *Zizeeria Mahia* en élevant des œufs collectés à moins de 20 kilomètres de la centrale donc contaminés. L'étude de ces spécimens a montré que ces papillons irradiés ont connu non seulement des malformations notamment des ailes, des yeux et des antennes mais également des mutations génétiques. Ici, les ailes de la fée clochette sont en réalité l'un de ces papillons mutant capturé dans le verre.

Le titre de l'œuvre renvoie lui à *Notre ami l'atome*, histoire d'abord publiée par Disney en 1956 avant de faire l'objet en 1957 d'un film d'animation. Ce film à vocation pédagogique vante les mérites de la technologie nucléaire comparée à un génie capable d'exaucer 3 vœux : produire une énergie inépuisable, résoudre les problèmes de famine et de santé à l'échelle mondiale et préserver la paix. S'il faut bien sûr remettre le film dans le contexte de sa réalisation d'après-guerre mais à travers cette œuvre Ken + Julia Yonetani questionne la vision idyllique proposée par Disney en regard de la catastrophe de Fukushima.

Visionner le film *Notre ami l'atome* en français : www.youtube.com/watch?v=kaVb1xFOU-Y

Matériaux Verre, spécimen de papillon taxidermé, boîte à musique / **Dimensions** 9 x 15 cm / **Année** 2014 / © Ken + Julia Yonetani



ANCIENNES LATRINES

Crystal Palace: The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nuclear Nations



Ici, dans l'espace des anciennes latrines de l'abbaye cistercienne conçu comme un espace de documentation autour de l'exposition, un seul lustre est présenté. Il s'agit du lustre qui représente le Japon.

Cette mise à l'écart du Japon par rapport à la précédente salle où l'on trouve les principales nations détentrices du nucléaire (États-Unis, France, Russie…) n'est pas innocente. Il faut savoir que depuis l'accident de Fukushima tous les réacteurs japonais sont à l'arrêt. Le gouvernement japonais a annoncé en 2012 l'abandon progressif du nucléaire sur 30 ans et le développement de sources d'énergies renouvelables.

Le Japon étant un cas à part dans le paysage des équipées en centrales nucléaires, durant l'exposition, si cette décision de sortir du nucléaire est maintenue par les autorités japonaises, le lustre du Japon sera donc volontairement isolé et non éclairé par les lumières UV.

Matériaux support métallique d'un ancien lustre, verre d'uranium (ouraline), lampes UV / **Dimensions** 55 x 55 x 64 cm/ **Année** 2012-2013 / Courtesy Collection particulière de Belinda Pigott et David Gerhd / © Ken + Julia Yonetani



AVANT DE VENIR AVEC SON GROUPE

Découvrir l'exposition

Rencontre autour de l'exposition et visite avec les responsables de groupes

Enseignants, animateurs, etc. sont invités à découvrir l'exposition et à rencontrer l'équipe d'accueil et de médiation de l'abbaye de Maubuisson pour préparer la visite.

Quand : Mercredi 14 janvier 2015 à partir de 13h et visite de l'exposition par la chargée des publics à 14h / **Tarif :** gratuit

Vous pouvez également visiter l'exposition librement

La visite libre de l'exposition peut, à tout moment, être relayée par un médiateur présent dans les salles.

Quand : En semaine de 13h à 18h. Week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Fermé le mardi. Dernier accès à 17h30 / **Entrée libre**

Présentation de la programmation 2014/2015

L'abbaye de Maubuisson présente aux responsables de groupes les expositions et les artistes invités en 2015/2016 ainsi que l'offre de visite et les différentes possibilités de partenariats pour la rentrée.

Quand : Mercredi 20 mai 2015 à 14h / **Tarif :** gratuit

Renseignements et inscriptions
au 01 34 64 36 10

Se documenter

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

Sur l'art contemporain

Ouvrages généraux en histoire de l'art sur l'art contemporain :
- Blistène, Bernard, *Une histoire de l'art du XXe siècle*, Co-éd. Beaux-Arts Magazine/Centre Pompidou, 1999
- Bonnet, Marie ; Bousteau, Fabrice (dir.), *Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ?*, Beaux-Arts Magazine Éditions, 2009
- Couturier, Elisabeth, *L'art contemporain mode d'emploi*, Éd. Filipacchi, 2004
- Ewig, Isabelle ; Maldonado, Guitemie ; *Lire l'art contemporain. Dans l'intimité des œuvres*, Éd. Larousse, 2005

Parler d'art contemporain aux enfants

- Barbe-Gall, Françoise ; *Comment parler de l'art du XXe siècle aux enfants ?*, Éd. Le Baron perché, 2011
- Bouruet-Aubertot, Valérie ; *L'art contemporain*, Collection « Autrement Junior ART S », Co-éd. Éditions Autrement/SCEREN-CNDP, 2005

Documents pédagogiques sur l'art contemporain

- *Créateurs / création en France. La scène contemporaine*. Co-éd. CNDP/Autrement, 2002
- *Enseigner à partir de l'art contemporain*, Éd. CRDP d'Amiens, 1999
- *L'éducation artistique et culturelle – de la maternelle au lycée*, Beaux-Arts Magazine Éditions Hors Série, 2009
- *Cahiers pédagogiques n°464, Les arts à l'école*, juin 2008
- *TDC n°944, L'art contemporain*, en partenariat avec le Mac/Val, Paris, novembre 2007
- *TDC n°864, L'art contemporain pour tous ? : les 20 ans des Frac* , Paris, 2003
- Sirven, Hélène ; Thély, Nicolas ; *La culture distribuée œuvre : d'art et consommation culturelle*, Éd. CNDP, 2010

Sur l'abbaye de Maubuisson

- *Histoire et archéologie à l'abbaye royale et cistercienne de Maubuisson, Saint-Ouen l'Aumône*, Éd. Conseil général du Val d'Oise, 1988
- *Restauration à l'abbaye royale et cistercienne de Maubuisson, Saint-Ouen l'Aumône*, Éd. Conseil général du Val d'Oise, 1988
- Bonis, Armelle ; Wabont, Monique ; *L'Abbaye de Maubuisson*, Éditions Ouest-France, Rennes, 1997

Expositions d'art contemporain

Depuis 2004, chaque exposition présentée à l'abbaye de Maubuisson fait l'objet d'une publication. Il s'agit soit d'un catalogue d'exposition, soit d'une monographie lorsque l'actualité de l'artiste invité à Maubuisson s'y prête. Ces ouvrages n'ont pas de format calibré mais la forme et le contenu de chaque livre sont adaptés à l'univers de l'artiste.
Vous pouvez les consulter au centre de documentation de l'abbaye de Maubuisson, sur RDV auprès de Christine Robert / 01 34 64 36 10 / christine.robert@valdoise.fr

Webographie

- le site de Ken + Julia Yonetani : http://www.kenandjuliayonetani.com/
- le blog de Ken + Julia Yonetani : http://kenandjuliayonetani.blogspot.fr/
- le site de tram / réseau art contemporain Paris / Île-de-France : http://www.tram-idf.fr/
- le site du Scéren / département arts et culture : http://www.sceren.com/
- le site du CDDP Val d'Oise : http://www.cddp95.ac-versailles.fr/
- le site de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale Val d'Oise / Action Culturelle : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_119223/action-culturelle

SUR PLACE

Liste des documents relatifs au travail de Ken + Julia Yonetani consultables dans l'espace documentaire situé dans les anciennes latrines :

- Documentation sur les récentes expositions de Ken + Julia Yonetani (revue de presse, catalogues, etc.)
- Documentation sur des ouvrages en lien avec les thématiques « art et science », « art et écologie », « art et environnement »
- Film documentaire *Synapse: Ken and Julia Yonetani's Salt Sculptures* (VSTF / Réalisation : STVDIO Channel Art Break / Produit par Damian McDermott, novembre 2011 / Durée : 9 min 42)

Choisir sa formule de visite

La visite contée (du cycle 1 au cycle 3)

Un conteur propose de découvrir l'exposition à travers un récit imaginé à partir des œuvres. Les héros de cette histoire s'en vont parcourir le monde. Les élèves participent à leur quête semée d'embûches. Cette visite conduite par un conteur professionnel permet aux plus jeunes d'accéder facilement au contenu de l'exposition par le plaisir du langage et de l'imaginaire.

Quand : tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi / **Durée :** environ 1h15 / **Tarif réduit pour les groupes scolaires et périscolaires :** 95€ par classe ou groupe de 25 enfants

La visite active (à partir du cycle 2)

Les jeunes visiteurs découvrent avec une historienne de l'art, le travail des artistes et le lieu. Fondée sur l'échange et l'observation, la visite permet une approche dynamique de l'exposition.
Pour les scolaires, un cahier de visite est proposé à l'issue de celle-ci pour prolonger la réflexion en classe.

Quand : tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi / **Durée :** environ 1h30 / **Tarif réduit pour les groupes scolaires et périscolaires :** 95€ par classe ou groupe de 25 enfants

Les ateliers (cycle 3)

Récupérer/Assembler/Accrocher
En écho aux œuvres présentées dans l'exposition, les participants réalisent des sculptures monochromes à suspendre à partir de matériaux de récupération.

Quand : Semaine du développement durable du 1er au 3 avril 2015 uniquement les matins de 9h à 12h / **Durée :** 1h30 / **Tarif :** gratuit dans le cadre de la semaine du développement durable

La visite libre / tous niveaux

Sont acceptées pour les groupes uniquement sur réservation. L'enseignant ou le responsable de groupe conduit la visite lui-même. Nous vous invitons à préparer ces visites libres en découvrant l'exposition en amont. (cf. p.17)

Quand : uniquement les après-midi de 14h à 18h, sauf le mardi / **Durée :** environ 1h / **Tarif :** gratuit

Si vous souhaitez passer la journée sur le site de l'abbaye de Maubuisson, nous pouvons également vous proposer des mallettes pédagogiques autour de l'architecture des bâtiments, le réseau hydraulique et les arbres du parc.

Il est possible de pique-niquer dans l'enceinte du parc. En revanche, nous ne disposons pas d'abri en cas d'intempéries.

Renseignements et inscriptions

au 01 34 64 36 10

Devenir partenaire

Chaque année, l'abbaye de Maubuisson établit de nombreux partenariats avec des enseignants et/ou responsables de groupes du Val-d'Oise. Les modalités de ces partenariats sont définies en fonction de chaque projet.

EXEMPLES DE PROJETS MENÉS EN 2014-2015 :

Les parcours « Art contemporain dans un monument historique »

Dans le cadre des actions éducatives de la Direction de l'Education et des Collèges du Conseil général du Val d'Oise. Chaque année, 5 collèges valdoisiens bénéficient d'une intervention en classe et de deux visites à l'abbaye de Maubuisson. En 2014/2015, il s'agit des classes de :

- 5e du collège Paul Eluard à Garges-lès-Gonesse ;
- 5e SEGPA du collège Georges Brassens à Persan ;
- 3e du collège Pierre et Marie Curie à l'Isle Adam ;
- 3e du collège Blaise Pascal à Viarmes ;
- 3e SEGPA du collège Marcel Pagnol à Saint-Ouen l'Aumône.

Les Projets d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) en partenariat avec l'Éducation Nationale

- collège Léon Blum à Villiers-le-Bel en partenariat avec l'association *L'art tôt* et le Musée National de la Renaissance ;
- lycée Kastler à Cergy ;
- lycée de l'Hautil à Jouy-le-Moutier en partenariat avec le FRAC Ile-de-France.

Les résidences d'artistes en établissement scolaire

Résidence du photographe **Benoit Grimbert** au collège Marcel Pagnol à Montsoult.

Contact : Nathalie Steffen, chargée des publics,
tél. 01 34 64 36 10, nathalie.steffen@valdoise.fr
Tarifs : participation en fonction du projet

AVEC LES ÉLÈVES

Pistes de travail autour de l'exposition de Ken + Julia Yonetani

Autour des principaux thèmes de l'exposition, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de pistes pédagogiques qui peuvent être développées PAR NIVEAUX.

Quelques soient l'âge ou le niveau des visiteurs que vous accompagnez, nous attachons une importance particulière à la **préparation, en amont, de la visite**.

Pour cela, vous pouvez **questionner vos élèves ou votre groupe** : Qu'est ce qu'un artiste ? Qu'est ce que l'art contemporain ? Connaissez vous des artistes contemporains ? Afin d'éveiller leur intérêt et leur curiosité vous pouvez également faire des recherches en amont sur l'abbaye de Maubuisson, étudier et commenter l'affiche et le titre de l'exposition.

CYCLES 1 et 2

La visite de l'exposition de Ken + Julia Yonetani permet la découverte d'un Monument Historique réenchantée par la présence des œuvres d'art contemporain. L'exposition *Un autre rêve* par son pouvoir évocateur, source de développement de l'imaginaire, semble particulièrement adaptée aux plus jeunes publics.

CYCLE 3

La visite de l'abbaye de Maubuisson, en tant que centre d'art contemporain s'inscrit pleinement dans l'enseignement de l'histoire des arts au cycle 3 en permettant d'aborder deux des cinq périodes historiques mentionnées dans les programmes – le Moyen-Âge et l'époque contemporaine – et deux des six domaines artistiques – les «arts de l'espace» et les «arts visuels».

En arts visuels

- Les matériaux de l'œuvre: identifier les différents matériaux utilisés par les artistes, découvrir les outils et les **matériaux de l'art contemporain** ;
- **Les techniques de la sculpture** : appréhender les différentes techniques de moulages, d'assemblages, rechercher d'autres techniques de sculptures ;
- **Les différentes pratiques artistiques** : comprendre ce qu'est une installation, découvrir d'autres installations ;
- **La démarche artistique** : comprendre la démarche de création de Ken + Julia Yonetani ancrée dans la collaboration avec le milieu scientifique ; expérimenter la dimension collective du travail de ce duo d'artistes en proposant aux élèves un travail de création collective ;
- **L'allégorie en peinture** : à partir de l'analyse de l'œuvre *The Five Senses*, rechercher d'autres représentations allégoriques des sens, proposer un travail plastique de représentation de figures allégoriques, etc.

En Français

- La description des œuvres et de leur contexte d'exposition: acquérir **le vocabulaire plastique, architectural et lié aux pratiques d'exposition** pour décrire les œuvres ;
- La réception des œuvres: apprendre à **exprimer ses impressions**, ses émotions, à argumenter, à dialoguer voire débattre.

En histoire-géographie et sciences expérimentales

- **La géographie mondiale** : situer l'Australie et le Japon, pays où vivent les artistes; étudier la géographie et le climat de l'Australie, situer les puissances nucléaires mondiales ;
- **L'éducation au développement durable** : s'interroger sur la manière dont les artistes interpellent le visiteur sur la nécessité de préserver l'environnement.

COLLÈGE

En arts plastiques

- Les différentes **pratiques artistiques** : à travers l'exploration du site Internet de Ken + Julia Yonetani, identifier leurs différentes pratiques (performances, installations, etc.) et les situer dans l'histoire de l'art ;
- **La démarche** artistique : analyser la démarche de création de Ken + Julia Yonetani ancrée dans la collaboration avec le milieu scientifique et la référence à l'histoire de l'art ;
- Les **références à l'histoire de l'art** : rechercher d'autres représentations allégoriques des cinq sens, étudier l'iconographie de la Cène, se documenter sur la révolution architecturale que constitue l'édification du Crystal Palace, etc.
- **Art et sciences** : identifier d'autres artistes collaborant avec des scientifiques, travaillant sur des problématiques environnementales, comprendre en quoi ces pratiques différents de mouvements artistiques comme le Land Art par exemple.

En français

- La réception de l'exposition : **rédiger** de courts textes pour rendre compte de la visite (ex: articles pour le journal ou le site Internet du collège).

En histoire-géographie

- La **géographie mondiale** : situer l'Australie et le Japon, pays où vivent les artistes; étudier la géographie et le climat de l'Australie, situer les puissances nucléaires mondiales ;
- L'**histoire de l'Australie** : comprendre l'histoire du développement culturel et économique de ce continent et notamment le développement de son agriculture à travers le recours à l'irrigation intensive ;

En SVT

- Les **problématiques de salinité des sols** : faire des recherches sur les causes et les solutions actuellement expérimentées pour enrayer cette forme de pollution ;
- Le **nucléaire** : à travers une analyse critique du film *Notre ami l'atome* connaître les usages actuels du nucléaire, leurs bénéfices et leurs dangers.

En anglais

- **Développer un vocabulaire spécifique** à travers la lecture des descriptions des œuvres faites sur le site des artistes, des articles de presse citées, etc.

En physique

- Le **nucléaire** : comprendre le fonctionnement de l'énergie nucléaire.

En lettres

- La réception de l'exposition : réaliser une revue de presse, **analyser les articles**, **rédiger** des articles ;
- La communication autour de l'exposition : analyser les différents supports de **communication**.

En philosophie

- L'art : s'interroger sur le statut de l'**artiste**, sa place dans la société, sur le **« Beau »** ;
- Les sens : étudier des extraits du livre de Michel Serres *Les 5 sens*.

LYCÉE

En arts plastiques
- La démarche de l'artiste : analyser et restituer la démarche de Ken + Julia Yonetani par l'histoire de l'**installation**, de la **performance**, des mouvements tels que le **Land Art** ;
- Les différents **lieux d'exposition et de diffusion de l'art contemporain** : lister les différents lieux où Ken + Julia Yonetani ont exposé puis plus généralement les différents lieux de diffusion de l'art contemporain, comprendre les différents enjeux en fonction des lieux d'exposition, aborder la **notion d'*in situ***, définir ce qu'est une **résidence d'artiste** ;
- La **muséographie** : analyser la **mise en exposition** des œuvres ;
- Les métiers de l'exposition : connaître les différents **métiers de l'exposition** (programmation, production, régie, médiation, communication, etc.);
- Le **marché de l'art** : replacer l'art contemporain dans son contexte économique de production et de réception.

PROGRAMMATION ET INFORMATIONS PRATIQUES

Événements en lien avec l'exposition de Ken + Julia Yonetani

ÉVÈNEMENT

Vernissage public

Vernissage de l'exposition *Un autre rêve* de Ken + Julia Yonetani à l'abbaye de Maubuisson, en présence des artistes.

Mardi 25 novembre 2014 à 18h / **Vernissage public ouvert à tous sur inscription** au tél. 01 34 64 36 10 / **Navette gratuite** depuis Paris, rdv à 16h30, Place Charles-de-Gaulle/Étoile, en haut de l'avenue Mac-Mahon - 75017 Paris. Nombre de places limité.

HORS-LES-MURS / EXPOSITION

Hypothèse de l'Impact géant

Un des 31 lustres fait à partir du minérai d'uranium extrait dans des exploitations australiennes et qui composent l'œuvre *Crystal Palace* des Yonetani sera présenté à partir du 18 octobre dans le cadre de l'exposition collective *Hypothèse de l'Impact géant* (commissariat *Le sans titre*) au Carreau de Cergy, espace dédié aux arts visuels.

Du 4 octobre au 29 novembre 2014 / **Le Carreau** : 3-4 rue aux Herbes – 95000 Cergy – tél. 01 34 33 45 45.

CINÉMA + RENCONTRE

Dreams

de Akira Kurosawa et Ishiro Honda

Dans le cadre d'une carte blanche cinéma, Ken + Julia Yonetani ont choisi de montrer *Dreams* de Kurosawa. Réalisé en 1989, ce film est composé de 8 courts-métrages, 8 « rêves-cauchemars » qui prennent la forme de petites fables. Chacune d'entre elles met en scène un rêve de Kurosawa, soit quand il était enfant, soit à l'âge adulte. On pénètre dans l'intimité du maître et on touche au plus prêt de ses passions, peurs et préoccupations, à l'instar de celles du couple des Yonetani, bien souvent liées à l'écologie.

Drame / 1990 / Japon-EU / 119 min / VOSTF

Mardi 2 décembre 2014 à 20h30 / **Projection en présence des artistes Ken + Julia Yonetani précédée à 18h d'une visite de l'exposition + à 19h30 d'un repas japonais / Programmation établie** en partenariat avec les cinémas UTOPIA, la mission « Images et cinéma » du Conseil général du Val d'Oise et le festival Kinotayo / **Informations et pré-vente** auprès des cinémas Utopia tél. 01 30 37 75 52 / **Tarif:** 12€ la formule expo + repas + ciné

ÉDITION

Une publication sur le travail de Ken + Julia Yonetani et sur leur exposition à l'abbaye de Maubuisson paraîtra au 2e trimestre 2015. Texte de Melanie Pocock, critique d'art et commissaire d'expositions à l'institut d'art contemporain de Singapour.

Ouvrage en vente à l'accueil de l'abbaye / Editions Liénart, 19€

ÉVÈNEMENT / TAXI TRAM

Hospitalités 2015

Les 32 lieux d'art contemporain membres du réseau Tram (réseau art contemporain Paris/Île-de-France) – dont fait partie l'abbaye de Maubuisson – invitent le public partout en Île-de-France à découvrir ce territoire de l'art d'aujourd'hui et ceux qui le peuplent.
Pendant toute la durée de la manifestation, Tram invite trois témoins (artiste, auteur, critique d'art), trois chroniqueurs qui porteront un regard singulier sur l'événement. *Hospitalités 2015* c'est également une invitation à des balades de fin de semaine (en navette, en transports en commun, à pied, etc.) reliant plusieurs lieux réunis par affinités artistiques ou par une réalité géographique.

Du 30 mai au 5 juillet 2015 / **Renseignements et inscription** auprès du réseau tram : taxitram@tram-idf.fr / http://www.tram-idf.fr/

Informations pratiques

abbaye de Maubuisson
site d'art contemporain
du Conseil général du Val d'Oise

avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l'Aumône
tél. + 33 (0)1 34 64 36 10 / fax + 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr

Horaires

Exposition du 26 novembre 2014 au 30 août 2015.
En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h / Le week-end et les jours fériés (sauf les 01/01, 01/05 et 25/12) de 14h à 18h / Fermeture des caisses 30 min avant / Fermé entre les expositions temporaires et le mardi.

Tarifs

Accès à l'exposition : gratuit

Accessibilité

Accessibilité partielle du site aux personnes à mobilité réduite.

Retrouvez l'abbaye sur le net

sur le site www.valdoise.fr et
sur la Page Facebook de l'abbaye de Maubuisson
https://www.facebook.com/maubuisson

Accès

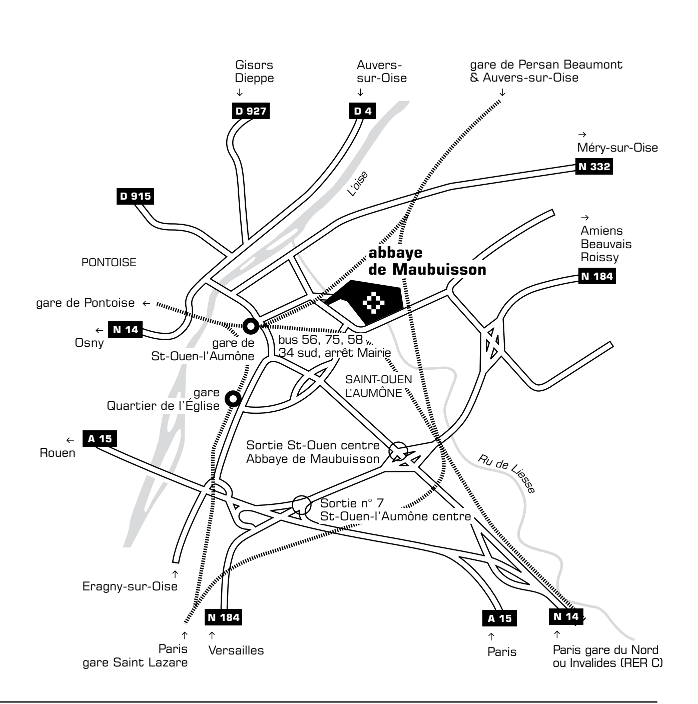
L'abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de Paris, au cœur de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Depuis Paris par le train (Fréquence des trains toutes les 30 min, durée du trajet depuis Paris : 45 min)
Gare du Nord Surface SNCF (voies 34 à 36), direction « Pontoise » arrêt gare de « Saint-Ouen l'Aumône » + 10 min à pied, suivre rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu'au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l'Aumône » + 10 min à pied, suivre rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu'au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
!!! Attention, ne pas s'arrêter à la gare de « Saint-Ouen l'Aumône Liesse » mais à l'arrêt suivant : gare de « Saint-Ouen l'Aumône ».
Depuis Cergy-Pontoise en bus
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt mairie de « Saint-Ouen l'Aumône » + 10 min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu'au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.

Dézonage, pensez-y ! Avec le dézonage mis en place les week-ends et jours fériés, les détenteurs d'un Pass Navigo peuvent rejoindre sans frais supplémentaires la gare de Saint-Ouen l'Aumône (zone 5), quelles que soient les zones de validité de leur forfait.

Depuis Paris par la route
En venant de Paris ou depuis la Francilienne. Prendre l'autoroute A86 puis A15, direction Cergy-Pontoise/Rouen. Prendre la sortie « Saint-Ouen l'Aumône centre ». Au feu à gauche, se diriger vers le centre ville (rue de Paris), aller jusqu'au pont de chemin de fer vert clair puis tourner tout de suite à droite après ce pont. Suivre la rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, traverser le passage à niveau puis tourner, de suite à gauche (avenue Richard-de-Tour).
Se garer sur le parking gratuit de la grange. Se rendre à pied jusqu'au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise. Par l'autoroute A15. Sortie « Saint-Ouen-l'Aumône centre » et aller jusqu'au pont de chemin de fer vers clair. Après le pont, tourner tout de suite à droite. Suivre la rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, traverser le passage à niveau puis tourner, de suite à gauche (avenue Richard-de-Tour). Se garer sur le parking gratuit de la grange. Se rendre à pied jusqu'au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.

Plan d'accès



Équipe / Partenaires

L'abbaye de Maubuisson est un site du Conseil général du Val d'Oise

Isabelle Gabach
Direction, communication et action culturelle

Marie de Boüard de Laforest
Administration et production des expositions

Nathalie Steffen
Développement des publics
Jocelyne Boucher
Animation et médiation

David Blondel, Mathieu Gillot
Technique et régie d'exposition

Stéphanie Da Silva
Accueil du public et coordination de l'accueil
Patricia Langlois
Accueil du public et assistante de communication
Christine Robert
Accueil du public et documentation

Marc Barrois, Jean Camara, Mathieu Duris
Sécurité et assistants de régie d'exposition

Cette programmation a bénéficié du partenariat :





Ce projet a reçu le soutien du gouvernement australien par l'intermédiaire de l'Australia Council, son organisme de financement et de conseil artistiques.














L'abbaye de Maubuisson est soutenue par :
Le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France



L'abbaye de Maubuisson est membre de :
Tram, réseau art contemporain Paris / Ile-de-France



Partenaires médias :





Réalisation du dossier pédagogique
Nathalie Steffen, chargée des publics

Crédits photographiques
Pour les œuvres de Ken + Julia Yonetani
© Ken + Julia Yonetani
Pour les vues de l'abbaye de Maubuisson :
photos de Catherine Brossais, Myr Muratet, Marion Revol © Conseil général du Val d'Oise

Conception graphique
Général Design, Maroussia Jannelle